

УДК 338.24

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Ж.В. ПИМЕНОВА

В статье рассматривается влияние цифровых технологий на развитие искусства как масштабного явления современной культуры. Впервые анализируется механизм охвата хореографических постановок в контексте Интернета. Выясняется значение эстетического воздействия танца как формы художественной коммуникации на сознание зрителя. Определяются возможности хореографии как жанра искусства изменять характер мышления публики с точки зрения эстетических предпочтений. Дается краткий экскурс в историю возникновения вычислительных машин. Подчеркивается роль танцевального языка в рамках Интернет-коммуникаций с позиции его рекламного эффекта. Приводятся примеры современных хореографических спектаклей, позиционирующихся в цифровом формате.

Ключевые слова: цифровые технологии, Интернет, интерактивность, искусство, танец, эстетика, художественная коммуникация, культура, танцевальный образ, выразительность.

Современное искусство имеет массовый характер. Одной из существенных причин этой ситуации выступает глобализация общества и культуры. Значительную роль в развертывании глобализации сыграли информационные технологии. Эти технологии, по существу, перевернули сознание человека и повлияли на особенности восприятия и мышления потребителей разного рода информации. «Оцифрование» культуры можно проследить практически во всех видах искусства, представляющих собой концентрацию художественной мысли в контексте духовной культуры. Любой жанр искусства выступает формой и одновременно способом художественной коммуникации. В настоящей статье мы попытаемся проследить, как отразились информационные новации на восприятии хореографического искусства, и каково влияние Интернет при эстетической оценке предметного мира культуры. Исследование данных процессов выводит на первый план проблему алгоритмизации художественного творчества, которая обуславливается развитием цифровых (компьютерных) технологий, являющихся следствием и бесспорной данностью научно-технического прогресса. Появление вычислительных машин радикально изменило мир, сознание, бытие художественного процесса. В этой связи будет уместным сделать краткий экскурс в историю возникновения ЭВМ.

Известно, что первой программируемой вычислительной машиной был электро-механический компьютер Z3, созданный немецким инженером Конрадом Цузе и вышедший 12 мая 1941 г. В ряду последующих разработчиков электронных компьютеров представлены Джон Атанасов и Клиффорд Берри (1942 г.), английский инженер Томас Флауэрс (1943 г.). Также следует отметить, что в разработке электронной машины по обработке дискретных переменных EDVAC в 1949 г. приняли участие «патриарх» кибернетики Норберт Винер и Джон фон Нейман. В конце 1951 г. прошел испытания цифровой компьютер МЭСМ (малая электронная счетная машина) в нашей стране. В апреле 1953 г. была принята в эксплуатацию первая машина серии БЭСМ (большая электронная счетная машина) – БЭСМ-1. В 1961 г. в Институте точной механики и вычислительной техники АН СССР завершились работы по созданию одного из первых в СССР компьютеров на полупроводниковой базе БЭСМ-4. В 1966 г. была завершена разработка первого советского суперкомпьютера на полупроводниковой элементной базе – БЭСМ-6.

Несколько раньше компания IBM в 1952 г. представила свой первый коммерческий компьютер для научных целей IBM 701, а в 1964 г. она анонсировала семейство компьютеров

класса мейнфреймов-System/360. Эта серия послужила основой для советской серии компьютеров ЕС ЭВМ (единая система электронных вычислительных машин). «Создание микропроцессоров было настоящим технологическим прорывом и позволило создать первые персональные компьютеры, ставшие впоследствии аппаратной основой компьютеризации общества» [4, с. 22].

Практически с начала 1970-х гг. компьютерные технологии проникли во все жанры искусства, преимущественно в музыку, изобразительном искусстве, кинематографе, определив в них новые цифровые направления. Данная ситуация объясняет неизбежное слияние достижений в технической области (компьютеризация) с содержанием современной культуры, когда налицо техническое погружение в пространство искусства. Возникает проблема использования цифровых технологий, которая проявляется в техническом репродуцировании произведений искусства. В качестве примера научно-технического «вторжения» можно представить появление и тиражирование фотографии в XIX в. и намного позднее видео- и аудиотехники. О технических возможностях фотографии в начале XX в. Ш. Бодлер писал: «...технические уловки, вторгаясь в искусство, становятся его смертельными врагами» [2, с. 189]. Подобной позиции придерживались многие философы, считая, что использование технических средств может привести к ослаблению творческого духа, «смерти» искусства.

Но были и другие, более оптимистичные взгляды. В частности, в своем эссе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» В. Беньямин отмечал, что более адекватным будет постановка вопроса не о том, является ли фотография искусством, а о том, насколько изменилось с изобретением фотографии само искусство [1]. Переноса идеи В. Беньямина в контекст современной культуры, можно говорить о том, как изменилось искусство в связи с распространением новых цифровых технологий. И это очевидно, поскольку сама реальность, ее восприятие и понимание существенно трансформировались. Изменилась и эстетическая оценка явлений культуры. Нельзя не вспомнить суждения Ж. Бодрийяра о том, что содержание современного искусства не репрезентирует реальность, а только искажает ее через повторение и варьирование форм, что ведет к его гибели. Ж. Бодрийяр писал: «Искусство теперь повсюду, поскольку в самом сердце реальности теперь – искусственность. Следовательно, искусство мертво, потому что... умерла... сама реальность» [3]. Границы реального и воображаемого как в жизни, так и в искусстве стираются. Благодаря СМИ, компьютерной науке любой человек становится потенциальным творцом. Искусство как элитарный вид художественной деятельности обретает массовый характер, оно утрачивает свою автономность по причине использования новых технологий.

Позиционирование произведений искусства в цифровой форме повлияло на восприятие зрителем их эстетического содержания. Вместе с тем цифровой вариант существования произведений искусства увеличил экспозиционные возможности и определил новую эстетику предметного мира культуры. Интенсивное развитие Интернета приобщило к современному искусству многочисленную публику. Возникла мобильная возможность посещать музеи, выставки, спектакли посредством персональных компьютеров. Искусство, как и сам мир, становится глобальным и общедоступным. Мы живем в информационном обществе, в котором массы являются активными участниками создания своей культуры. Одной из ее принципиальных особенностей выступает широкое внедрение визуальных форм и жанров, что говорит о визуализации культуры в целом.

Распространение Интернет предоставило человеку возможность не только находить искомый источник информации, но и самому становиться таким же ее источником. Нельзя также обойти вниманием еще одно принципиальное изменение, внесенное компьютерными технологиями в искусство, каковым является интерактивность. Интерактивность – это возможность непосредственного участия реципиента в создании чего-либо (в нашем случае произведения искусства). Одним из примеров анализа интерактивности в цифровом формате

выступает интерактивная инсталляция Василия Церетели «Возвращение к истокам» (2006), представленная на выставке «Пограничное состояние».

Историческим примером достижения эффекта интерактивности являются такие направления в искусстве, как дадаизм и перформанс. Об этом можно рассуждать отдельно. Но одно ясно, что интерактивность характерна не только для цифрового искусства. В преломлении же темы нашей статьи целесообразно вернуться к вопросу того, как изменилось искусство в связи с распространением новых компьютерных технологий в целом, и танцевальное искусство, в частности. Здесь следует учитывать постмодернистский характер современной культуры.

Мы рассуждали об эффекте интерактивности, который успешно реализуется в рамках сетевого искусства. Что касается таких основных художественных приемов постмодернистского искусства, как коллаж, цитирование, палимпсест и пастиш, то они в качестве «эффектов» также легко могут реализовываться в цифровом варианте. Это возможно проследить на примере изобразительного искусства (имитация графики цветной тушью, пастелью, имитация акварельной техники, имитация техники гуаши, имитация живописи маслом). Данная трансформация интересна в плане исследования для алгоритмической эстетики. Для нас же представляется важным рассмотреть то, как танец в качестве формы художественной коммуникации являет новую эстетику своего бытия в цифровом формате и насколько активен пользователь Интернета в поиске разных художественных стилей.

Прежде всего отметим доступность и мобильный охват танцевальных постановок в цифровой плоскости. Пользователь Интернета способен увидеть и оценить появляющиеся премьеры в балетном мире. Пример тому прошедшие хореографические спектакли литовского балетмейстера Анжелики Холиной «Анна Каренина», «Кармен», «Отелло». Здесь обнаруживается функция информирования зрителей как об афише мероприятий (в рамках конкретного театра, в частности, театра им. Евг. Вахтангова), так и о прогнозах творчества танцовщиков, художественных изысканиях хореографов-постановщиков. Постановки А. Холиной – это незабываемые хореодрамы, повествующие о непростых человеческих отношениях, порой достигающих накала острых эмоций, граничащих со страстью и порочностью людской натуры. Безусловно то, что наглядно воспринять на уровне чувственности хореографическую эстетику А. Холиной публика может, находясь непосредственно в зале театра. Интернет лишь приближает и мотивирует зрителя ощутить в очередной раз атмосферу театральной сцены, создающей удивительные метаморфозы литературных произведений в форме хореографических текстов.

Пластика человеческого тела, воплощенная в цифровом варианте, другая, нежели созерцаемая в контексте реального сценического пространства. Цифровые технологии одновременно приближают зрителя к стилистике балетных спектаклей, провоцируя желание их увидеть, и отдаляют от соприкосновения с настоящей, а не виртуальной красотой танцевальных композиций. Неправоммерно говорить о том, что плохо, а что хорошо в оценке эстетических объектов как в реальной, так и в виртуальной плоскости. Вернее допустить то, что современный человек встречается с иной культурой, соединяющей в себе возможности виртуального бытия и действительность художественных событий.

Учитывая особенности развития средств массовой коммуникации, охватывающих практически все стороны человеческой жизни, можно утверждать о форме позиционирования каждого жанра искусства и, в частности, хореографии в цифровом контексте. По существу, человек сталкивается с технологиями продвижения художественного «товара» на рынок. Он при этом способен оценить имиджевое значение танца в качестве носителя художественной информации, выразительные возможности которого представлены с позиции виртуальности.

Танец имеет определенные средства выразительности, которые могут быть опредмечены как в реальности, так и в цифровом аспекте. Только эстетическое воздействие со стороны двух вариантов (реальное, цифровое) на зрителя, безусловно, разное. Перечислим известные выразительные средства хореографического искусства: гармонические движения и позы; пластика и мимика; динамика движений; темп и ритм движения; пространственный рисунок,

композиция; костюмы и реквизиты. Выразительность важна в плане целостного постижения красоты, индуцирующей позитивные эмоции. Потребность в красоте очевидна, поскольку она пробуждает людское неравнодушие, делает человека добрее, затрагивает чувственную сферу.

Возвращаясь к творчеству А. Холиной, имеет смысл привести ее высказывание (из интервью 08.11.2013 г.) относительно роли эстетического воздействия на публику хореографического спектакля: «Мои спектакли для чувствительных людей. Люди считают то, что я хочу сказать... И плачут... Я работаю в Москве в новом жанре... Спектакли разные, но все они – красивые. Для меня очень важна эстетика. Это имеет большую силу. Создать красоту на сцене очень сложно. Но я как раз этим и занимаюсь. Сценография, костюмы, красивые люди, смысл на сцене. Все очень важно... Люди должны получить красивое смысловое зрелище. Эмоции. Я хочу воспитывать публику» [6].

Зрелищность, позитивная эмоциональность, энергия движения, эстетика чувственности характерны и для социальных танцев (от англ. «social dance»), к основным видам которых относят хастл, сальсу, свинг и аргентинское танго. В знакомстве с данным направлением в современной хореографии существенную роль сыграли социальные сети, Интернет, приблизившие человека к постижению глубины и эстетики танцевальной коммуникации. На сайте www.youtube.com можно найти различные фрагменты танцевальных форм, демонстрирующих хореографические конкурсы (например, чемпионаты Москвы по хастлу) в этом стиле. Один из принципиальных положительных моментов показа танца в цифровом формате есть популяризация его как способа художественной коммуникации.

Популяризация хореографического искусства бесспорна как результат просмотра цикла передач «Большой балет», проходившего по каналу «Россия-К» и собравшего многочисленную публику также и у мониторов компьютеров, позволивших прикоснуться к красоте и пластике человеческого тела. Другой вопрос – как оценивают это телевизионное шоу ряд балетных критиков. Но очевидно то, что в приобщении к классическому танцу, стилям в современной хореографии есть заслуга цифровых технологий. Примеров положительного влияния компьютерных технологий касательно приобщения зрителей к массовому искусству в целом, и к танцевальной культуре, в частности, можно приводить бесконечно много. Отдельного внимания заслуживает открытие постановки Р. Виктюка «Служанки», в свое время покорившей московскую публику неожиданным ракурсом мужской пластики. В видеохостинге www.youtube.com пользователь, независимо от времени, становится невольным участником неординарных пластических композиций, расширяющих границы драматической игры актеров. Зритель как бы погружается в виртуальное пространство сценографии. Несомненно то, что человек постоянно находится под информационным влиянием компьютерных средств как неизбежной составляющей СМК. Танец как предмет исследования выступает многослойным информационным феноменом. Его животворящее начало сохраняет в себе вековые традиции разных народов (если рассматривать народно-сценический танец). Динамика танцевальных стилей поражает своей движенческой палитрой.

Присутствие танцевальной событийности в Интернете одновременно носит рекламный характер, поскольку способствует привлечению внимания пользователей. По сути, это подтверждает то, что танец есть уникальное художественное средство воздействия на сознание аудитории в контексте рекламной коммуникации. Сама по себе художественная ценность рекламных образов возрастает в случае включения в рекламные послания фрагментов танцевальных композиций. Танцевальный персонаж в рамках рекламного сообщения (столь часто присутствующего в Интернете) индуцирует в сознании зрителя эстетическую потребность в оценке повседневности, понимаемой им как новая реальность, значимая с точки зрения красоты форм. «Красота танцевального образа в рекламном тексте есть новая художественная провокация, меняющая характер традиционных взглядов в оценке выразительности средств бытия культуры» [5, с. 100].

Продвижение танца как жанра искусства и формы художественной коммуникации в цифровой плоскости позволяет ускорить процесс постижения элитарных аспектов культуры и мотивирует зрителя к осознанному имиджированию своих внешних данных. Танцевальная коммуникация есть доступный путь к гармонии через эстетику телесной кинетики и один из необычных способов познания счастья. Интересно суждение русского танцовщика М. Барышникова: «Есть короткие дороги к счастью, и танец – одна из них». И это данность, которую невозможно оспорить.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Беньямин В.** *Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе* / под ред. Ю.А. Здорова. М.: Медиум, 1996.
2. **Бодлер Ш.** *Об искусстве*. М.: Искусство, 1986.
3. **Бодрийяр Ж.** *Символический обмен и смерть*. М.: Добросвет, 2009.
4. **Мигунов А.С., Ерохин С.В.** *Алгоритмическая эстетика*. СПб.: Алетейя, 2010.
5. **Пименова Ж.В.** Танец в рекламе как способ управления сознанием // *Научный Вестник МГТУ ГА*. 2012. № 181.
6. *Еженедельная газета «Москвичка»*. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.moscvichka.ru/moscvichka/2013/11/08> (дата обращения 20.12.2014).

DANCING COMMUNICATION DURING AN ERA OF DIGITAL TECHNOLOGIES

Pimenova Zh.V.

In the present article influence of digital technologies on art development as large-scale phenomenon of modern culture is considered. The mechanism of coverage of choreographic statements in the context of the Internet is for the first time analyzed. The value of esthetic impact of dance as form of art communication on consciousness of the viewer becomes clear. Possibilities of choreography are defined as genre of art to change the nature of thinking of the public from the point of view of esthetic preferences. Short digression to history of emergence of computers is given. The role of dancing language within Internet communications from a position of its advertizing effect is emphasized. Examples of the modern choreographic performances which are positioned in a digital format are given.

Keywords: digital technologies, Internet, interactivity, art, dance, esthetics, art communication, culture, dancing image, expressiveness

REFERENCES

1. **Ben'jamin V.** *Proizvedenie iskusstva v jepohu ego tehnikeskoj vosproizvodimosti. Izbrannye jesse*. М.: Medium. 1996. (In Russian).
2. **Bodler Sh.** *Ob iskusstve*. М.: Iskusstvo. 1986. (In Russian).
3. **Bodrijar Zh.** *Simvolicheskij obmen i smert'*. М.: Dobrosvet. 2009. (In Russian).
4. **Migunov A.S., Erohin S.V.** *Algoritmicheskaja jestetika*. SPb.: Aleteja. 2010. (In Russian).
5. **Pimenova Zh.V.** Tanec v reklame kak sposob upravlenija soznaniem. *Nauchnyj Vestnik MGTU GA*. 2012. № 181. (In Russian).
6. *Ezhenedel'naya gazeta "Moskvichka"*. URL: <http://www.moscvichka.ru/moscvichka/2013/11/08> (accessed 20.12.2014). (In Russian).

Сведения об авторе

Пименова Жанна Викторовна, окончила МГУ им. М.В. Ломоносова (1990), доцент, кандидат философских наук, член Ассоциации преподавателей по связям с общественностью, заведующая кафедрой связей с общественностью МГТУ ГА, автор более 65 научных работ, область научных интересов – реклама и связи с общественностью в сфере культуры и искусства, лингвокультурология, межкультурная коммуникация, эстетика хореографического творчества.